

A SQUARE IN RIO GRANDE DO SUL
UM QUADRADO NO RIO GRANDE DO SUL

NICK RANDS

ZOUK
editora

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Rands, Nick

Um quadrado no Rio Grande do Sul / Nick Rands; texto Jane Bryce.
Porto Alegre, RS: Zouk, 2012.

Edição bilingue (português - inglês)

ISBN 978-85-8049-021-3

1. Arte - Brasil. 2. Arte e sociedade - Brasil. 3. História da Arte - Brasil. 4. Arte brasileira contemporânea. 5. Memória. I. Título.

CDD 709.81
CDU 7.036(81)

direitos reservados à

Editora Zouk

r. Garibaldi. 1329. Bom Fim.

90035.052. Porto Alegre. RS. Brasil.

f. 55 51. 3024.7554

you can also acquire the books from zouk by

www.editorazouk.com.br

A SQUARE IN RIO GRANDE DO SUL
UM QUADRADO NO RIO GRANDE DO SUL

A project by Nick Rands for the Travel Notebooks component of the 8th Mercosul Biennial, 2011
Um projeto de Nick Rands, no componente Cadernos de Viagem, da 8º Bienal do Mercosul, 2011

The works in this book were made for the 8th Mercosul Biennial in Rio Grande do Sul, Brazil, in 2011. With an overall title of *Essays in Geopoetics*, the 8th Mercosul Biennial included a component called *Travel Notebooks*, curated by Alexia Tala, in which 9 artists were invited to travel to different locations in the state of Rio Grande do Sul, Brazil as part of the process of making work to be shown in the regions and also as part of the Biennial Exhibition in Porto Alegre.

The project for *A Square in Rio Grande do Sul* involved drawing the largest possible square on a map of the state of Rio Grande do Sul and then travelling to each corner of the square, collecting photographic, video and physical material en route and at each corner, which would be used for developing the works for the Biennial.

Os trabalhos deste livro foram feitos para a 8ª Bienal do Mercosul, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 2011. Com o título geral *Ensaio de Geopoética*, a 8ª Bienal do Mercosul incluiu um componente chamado *Cadernos de Viagem*, com curadoria de Alexia Tala, no qual 9 artistas foram convidados a viajar para distintos locais no estado do Rio Grande do Sul, como parte do processo de feitura do trabalho a ser exibido nas regiões e também na exposição Bienal em Porto Alegre.

O projeto *Um quadrado no Rio Grande do Sul* envolveu o desenho do maior quadrado possível no mapa do estado do Rio Grande do Sul, uma viagem a cada um dos cantos, bem como a coleta de terra, fotografias e vídeo ao longo do percurso. Estes materiais foram usados para desenvolver os trabalhos para a Bienal.

1.

MUSEU DE ARTE DE SANTA MARIA, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL

JUNE 9-30, 2011

Four spherical paintings, each \varnothing 90 cm, mud and gold leaf on polystyrene.
Looped 7' video of 4 vertical panoramas, one from each corner of the square.
Map with drawing.

Quatro pinturas esféricas, Ø 90 cm cada, barro e folha de ouro sobre isopor.

Vídeo de 4 panoramas verticais provenientes de cada um dos cantos do quadrado. 7 min. em looping.

Mapa com desenho.

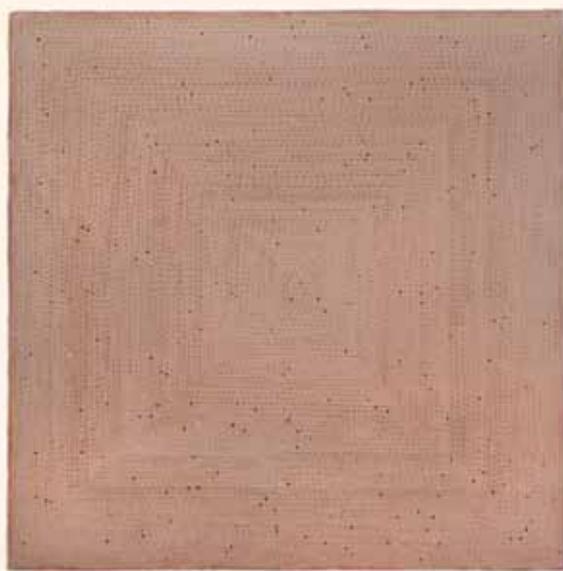

2.

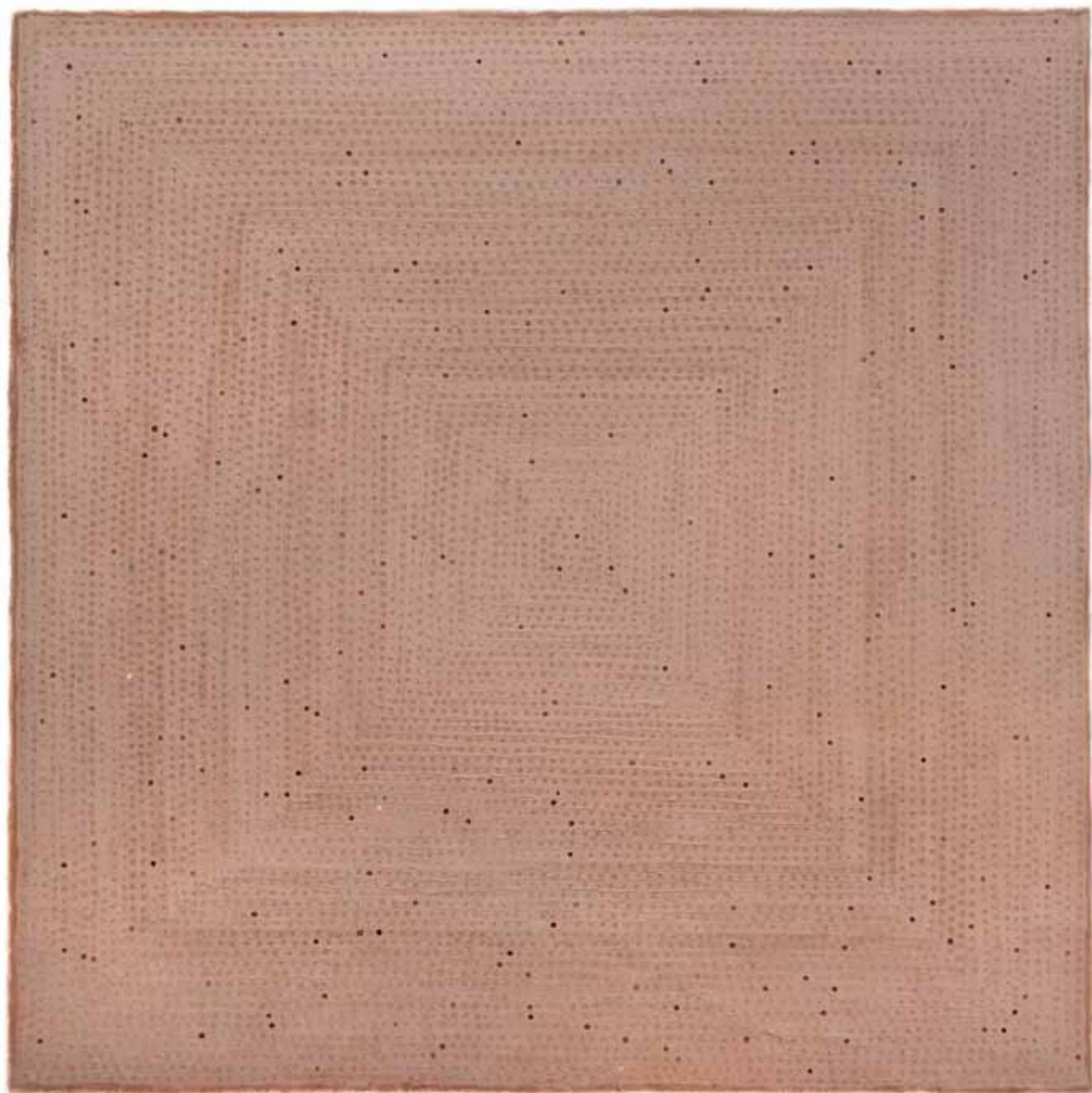
ARMAZÉM A7, CAIS DO PORTO, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL
SEPTEMBER 10 TO NOVEMBER 15, 2011

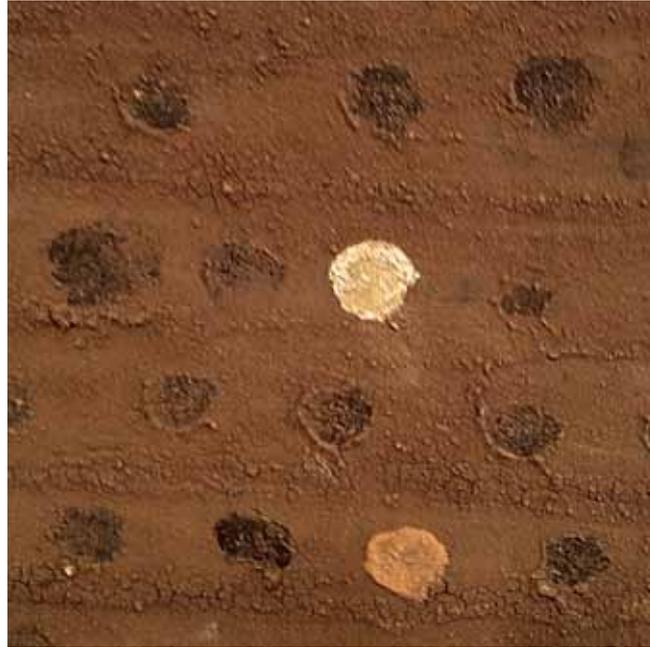

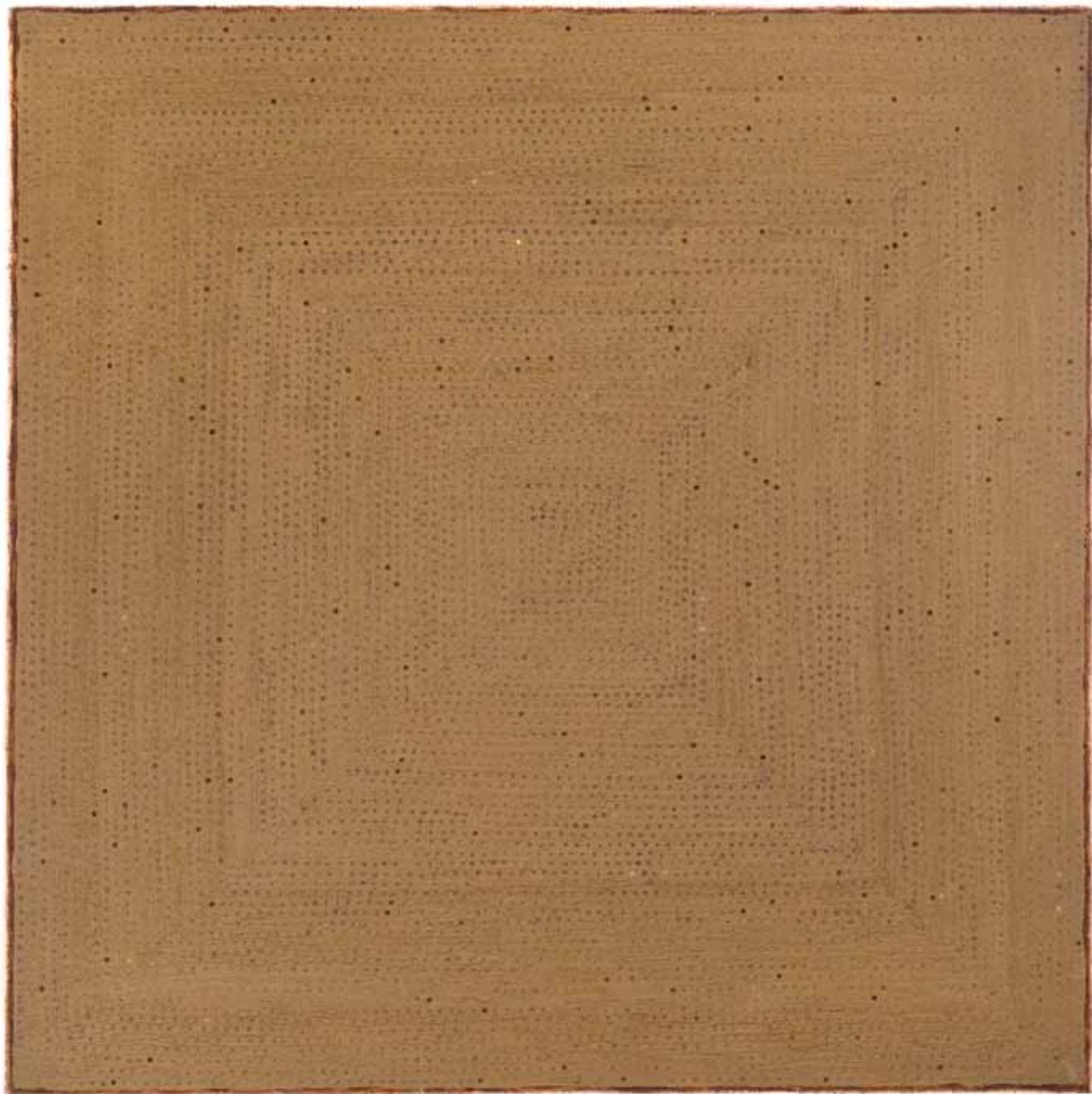

Four paintings each 200 cm x 200 cm,
mud and gold paint direct onto wall.

*Quatro pinturas de 200 cm x 200 cm
cada, barro e tinta dourada sobre parede.*

10 days / 80 skies. Looped video animation compiled from still photographs of the road ahead taken at each kilometre of the route and from 80 photographs of the sky. 60 min.

10 dias / 80 céus. Vídeo animação em looping, feito de fotos da estrada tiradas a cada quilômetro do trajeto e de 80 fotos do céu. 60 min.

Videos available for viewing and download at www.nickrands.com

Vídeos disponíveis no site www.nickrands.com

RANDOM THOUGHTS AROUND A SQUARE

It begins with a square laid on a map, four corners connected by four lines imposed on a pre-existing cartography like a frame. I think of the artist walking, sailing, of his relationship with maps. His need for orientation, for grids that create boundaries and define a space. For an artist, it could be the blank space of a canvas where something, we don't know what, will appear.

Rio Grande do Sul: a large canvas. The artist, we're told, "reside e trabalha em Porto Alegre e Londres". A navigating artist, perpetually finding his way between an island and a continent, between languages, cities, cultures. Between different points of the compass, South and North, freighted with all the previous journeys along that trajectory. Once, mapping was a way of subjugating savage peoples. Now? Here? Remapping has become intercultural translation. I see the traveller as a nomad moving along the four lines of his square, his self-made horizon, searching for the corners which touch the extreme outer edges, the borders of Rio Grande do Sul. One even crosses water. The four corners of the earth, straight as the crow flies. Lines of flight, points of arrival.

But when he draws the square, he doesn't know what he'll find at the point of arrival. That's because a line of flight is also an escape from knowledge and habit and accustomed ways of seeing. If you knew what you would find, it wouldn't be flight. You draw a line and what you find at the end of it is what you faithfully reproduce, without editing or censorship or exercising choice. It's a carefully plotted arbitrariness, with no origin or return, an unending line punctuated only by your own cartographic markers. So your panoramas are created out of specific moments which arise at hazard: whatever's there is what you bring back to show. In place of the picturesque, you show the drama of the sky, of eighty skies, captured at each point where road and square intersect. You buy a spy camera on eBay and, attached to your glasses, it takes a picture of the road every kilometre. Man and machine, eye and lens – the artist as cyborg, programmed to

respond at pre-set intervals. Landscape and sky rendered as they offer themselves at designated moments and knitted together into a single looped narrative.

The borders of the square don't answer to any national or political boundaries, though these exist as a template to define the distance to be covered. Instead, they are spaces between places, liminal, where anything can happen. They deterritorialise the terrain, which the artist has to claim in other ways. By collecting the earth, handfuls of mud from each corner, stored and labelled and driven back to his studio in Porto Alegre. Mud as embodiment of place, the primal matter of creation. And along with the mud, the artist's body moves through space, following the line, on the line. The hands that will coax new meanings out of old matter. A nomad body, constantly in motion, an embodiment of its own artistic process.

In the studio, mud becomes paint, becomes paintings. Four squares of mud-paint hang on the wall, punctuated by gold dots at carefully plotted intervals. Everything is both random and subject to computation. Isn't that like the earth itself? Like evolution? Creation emerging out of formlessness, because beneath it all there's a formula, a grand plan. An Intelligent Design? And in the studio too, four big balls of mud appear, each one a different colour. The artist's archive contains many balls of mud, as well as a previous series, *Earthly Spheres*. Mud balls are a theme in the work, returning us always to the question of materials, materiality, to what it is an artist does when she or he creates art. The relationship between the making and the made object, the hand and the imagination, matter and spirit. These four spherical paintings look like the world seen from space, but undifferentiated, like four prototypes of a world-in-process. Then, before making any other mark, before continents and oceans, the Maker lays one square of gold leaf on each globe. Rio Grande do Sul. A point in the South becomes the single pole of a remade world.

Next to the four square paintings, the four spherical paintings and the looped road/sky montage, there's the projection of four panoramic videos, one from each corner of the square. It looks like four vertical moving windows, each looking out on a different landscape. It's mostly sky and about a quarter earth, and sometimes the horizon in one flows seamlessly into the next so your eye is carried forward in a continuous movement. The changing light, from broad day to twilight to dawn, creates the effect of movement in time. Time and space coalesce in a line of flight that dissolves the boundaries between them, placing us in an elsewhere. Is the landscape passing us by, or are we passing through it? Two horizons, two suns in adjacent skies. The horizontal line leads the eye across, while sometimes a road leads away from us, a "ligne de fuite" disappearing into the distance, dwindling into its own vanishing point.

Lines, spheres, squares, landscape, sky, earth, gold leaf, digital images, the stuff of this installation. Moving between modes of seeing and embodying, between abstract and concrete, the artist performs on our behalf the act of cultural translation which is the basis of our common perception of the world. It starts with a square and leads in as many directions as we care to follow, lines of flight that carry us away, that set us free.

Jane Bryce

Professor of African Literature and Cinema, University of the West Indies, Barbados

PENSAMENTOS ALEATÓRIOS EM TORNO DE UM QUADRADO

Tudo começa com um quadrado desenhado sobre um mapa, quatro cantos conectados por quatro linhas impostas, como uma moldura, sobre uma cartografia preexistente. Penso no artista caminhando, velejando, penso na sua relação com os mapas. Sua necessidade de direção, de estruturas que criem limites e definam um espaço. Para um artista isso poderia ser o espaço em branco de uma tela onde algo, que não sabemos, vai surgir.

Rio Grande do Sul: uma grande tela. O artista, ficamos sabendo, “lives and works in Porto Alegre and London”. Um artista navegante, perpetuamente encontrando seu caminho entre uma ilha e um continente, entre línguas, cidades e culturas. Entre pontos diferentes da bússola, Sul e Norte, carregado com todas as viagens anteriores ao longo dessa trajetória. Outrora, traçar mapas era uma forma de subjugar povos selvagens. Agora? Aqui? Remapear tornou-se tradução intercultural. Eu vejo o viajante como um nômade movendo-se ao longo das quatro linhas do seu quadrado, do seu próprio horizonte, procurando pelos cantos que tocam as arestas extremas, as fronteiras do Rio Grande do Sul. Uma até cruza a água. Os quatro cantos da Terra, em linha reta. Linhas de fuga, pontos de chegada.

Mas quando ele desenha o quadrado, não sabe o que vai encontrar no ponto de chegada. Isso é porque uma linha de fuga é também uma fuga do conhecimento e dos costumes, e do modo habitual de ver. Se você soubesse o que iria encontrar, não seria uma fuga. Você desenha uma linha e o que encontra ao final dela é o que você fielmente reproduz, sem edição ou censura ou escolhas. É uma cuidadosa arbitrariedade planejada, sem origem ou retorno, uma linha sem fim, pontuada apenas por suas próprias marcas cartográficas. Assim, seus panoramas são criados a partir de momentos específicos que surgem ao acaso: o que está lá é o que você traz de volta para mostrar. No lugar do pitoresco, você mostra o drama do céu, de oitenta céus, capturados a cada ponto onde a estrada e o quadrado intersectam-se. Você

compra uma “câmara espiã” no eBay e, com ela presa a seus óculos, tira fotos da estrada a cada quilômetro. Homem e máquina, olhos e lentes – o artista como cyborg, programado para responder a intervalos predeterminados. Paisagem e céu retratados como eles se apresentam em designados momentos e entrelaçados em uma única narrativa em looping.

As fronteiras do quadrado não atendem a qualquer fronteira nacional ou política, ainda que existam como um modelo para definir a distância a ser coberta. Pelo contrário, são espaços entre lugares, liminares, onde tudo pode acontecer. Elas desterritorializam o terreno, que o artista tem que reivindicar de outra forma: ao coletar terra, punhados de barro de cada canto, que são armazenados, etiquetados e levados para seu ateliê em Porto Alegre. Barro como encarnação de um lugar, a matéria primordial da criação. E junto com o barro, o corpo do artista percorre o espaço, seguindo a linha na linha. As mãos que irão extrair novos sentidos da velha matéria. Um corpo nômade, constantemente em movimento, uma personificação de seu próprio processo artístico.

No ateliê o barro vira tinta, torna-se pintura. Quatro quadrados de barro/tinta estão na parede, marcados por pontos dourados a intervalos cuidadosamente planejados. Tudo é ao mesmo tempo aleatório e sujeito ao cálculo. Isso não é como a própria Terra? Como a evolução? A criação emergindo sem forma, porque por baixo de tudo há uma fórmula, um grande plano. Um Projeto Inteligente? E no ateliê também, quatro bolas de barro surgem, cada uma de cor diferente. O arquivo do artista contém muitas bolas de barro, como na série anterior, *Esferas Terrestres*. Bolas de barro são um tema no trabalho, levando-nos sempre de volta para a questão dos materiais, da materialidade, do que um artista faz quando ela ou ele cria arte. A relação entre o fazer e o objeto feito, a mão e a imaginação, a matéria e o espírito. Estas quatro pinturas

esféricas parecem o mundo visto do espaço, mas indiferenciadas, como quatro protótipos de um mundo-em-processo. Então, antes de fazer outra marca, antes dos continentes e oceanos, o Criador coloca um quadrado de folha de ouro em cada globo. Rio Grande do Sul. Um ponto ao sul torna-se o único polo de um mundo refeito.

Perto das quatro pinturas quadradas, das quatro pinturas esféricas e de uma montagem em looping de estrada/céu, há a projeção de quatro vídeos panorâmicos, um para cada canto do quadrado. Parecem quatro janelas verticais em movimento, cada uma com vista para uma paisagem diferente. A maior parte é céu e um quarto é terra, algumas vezes o horizonte de uma flui suavemente na outra, assim seus olhos são levados adiante em movimento contínuo. A mudança da luz, de dia pleno para amanhecer e crepúsculo, cria o efeito de movimento no tempo. Tempo e espaço se fundem em uma linha de fuga que dissolve as fronteiras entre eles, colocando-nos em um outro lugar. É a paisagem passando por nós, ou nós estamos passando por ela? Dois horizontes, dois sóis em céus adjacentes. A linha horizontal leva o olho de lado a lado, enquanto algumas vezes uma estrada distancia-se de nós, uma “ligne de fuite” desaparecendo na distância, diminuindo em direção a seu próprio ponto de fuga.

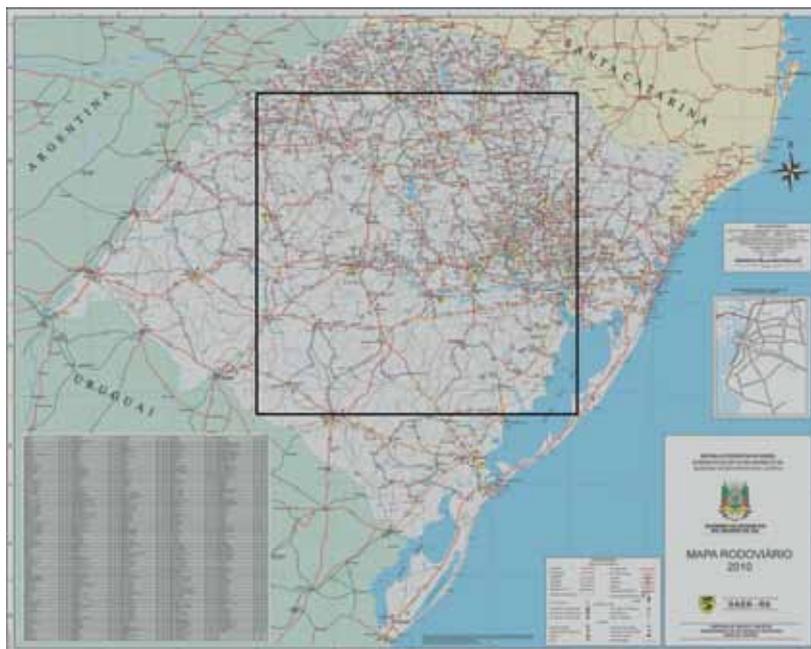
Linhas, esferas, quadrados, céu, paisagem, terra, folhas de ouro, imagens digitais, a matéria desta instalação. Movendo-se entre os modos de ver e de materializar, entre abstrato e concreto, o artista realiza em nosso nome o ato de tradução cultural que é a base da nossa percepção comum do mundo. Tudo começa com um quadrado e leva a tantas direções quantas quisermos seguir; linhas de fuga que nos transportam para longe, que nos libertam.

Jane Bryce

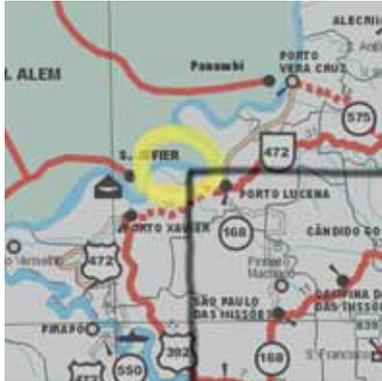
Professora de Literatura e Cinema Africanos, University of the West Indies, Barbados

CHARTING THE SQUARE
MAPEANDO O QUADRADO

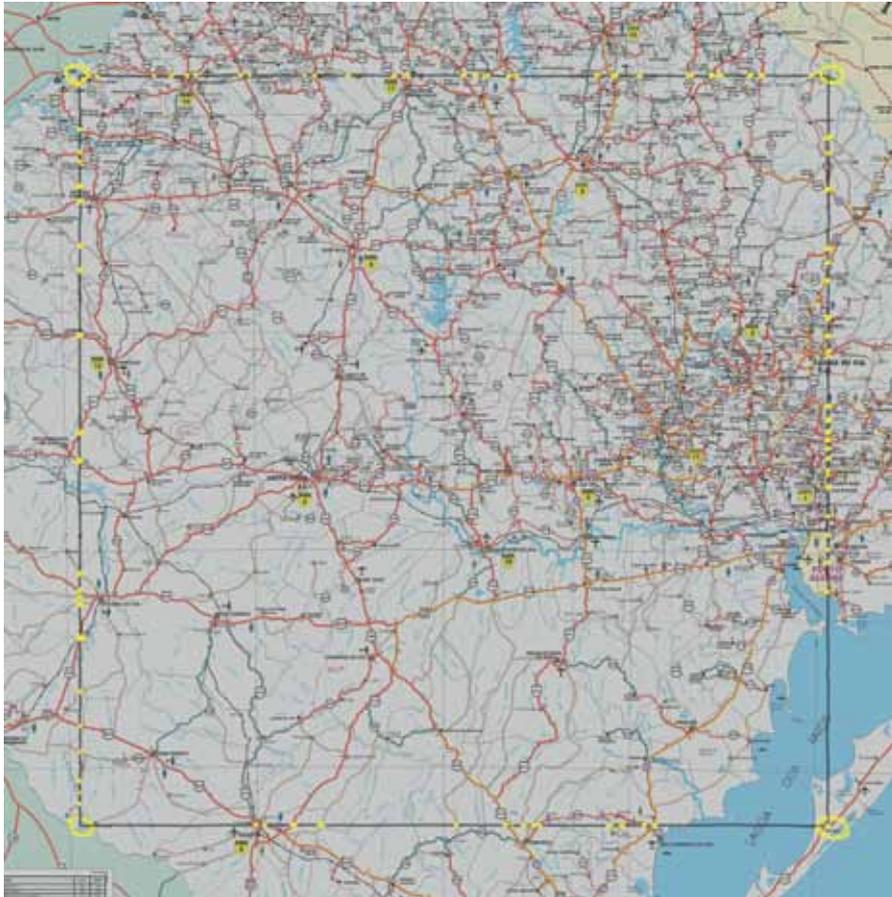

The largest possible square drawn on a map of the state of Rio Grande do Sul
O maior quadrado possível desenhado num mapa do estado do Rio Grande do Sul

The four corners of the square:
Os quatro cantos do quadrado:

Tavares, Upamaroti,
 Porto Lucena, Pinhal da Serra

80 places where the square meets the road.

80 lugares onde o quadrado encontra a estrada.

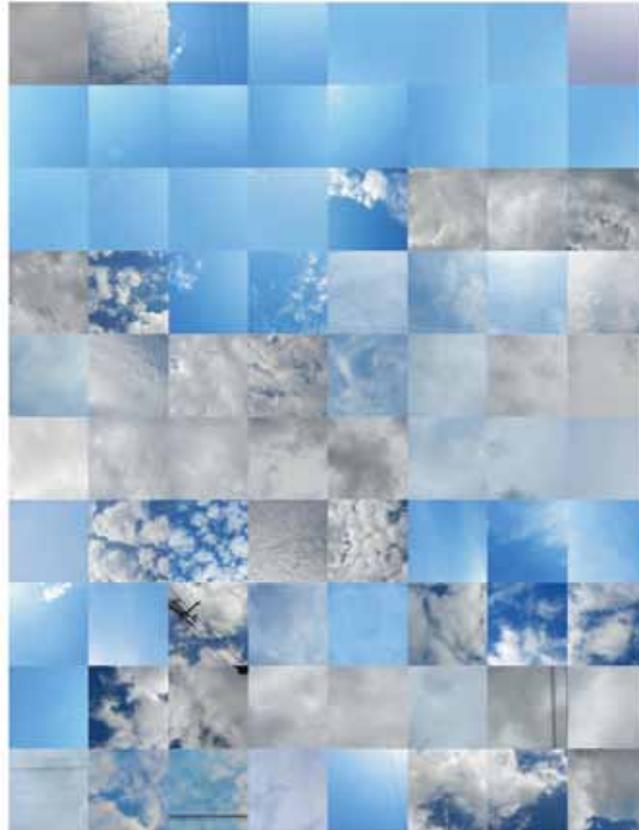
360° panorama videos recorded at each corner.

Vídeos panorâmicos 360° gravados nos quatro cantos.

Remote-control "Spycamera Sunglasses"
photographs of the road ahead for every kilometer of
the route.

*Fotos de "óculos câmera espiã" remota tiradas a
cada quilômetro da viagem.*

The sky photographed at the 80 places
where the square meets the road.

*O céu fotografado nos 80 lugares onde
o quadrado encontra a estrada.*

Earth collected from four corners and
80 crossing places.

*Terra recolhida dos quatro cantos e
dos 80 cruzamentos.*

Painting by numbers.

Pintando com números.

65 - 45	1 - 12	22 - 38	44 - 33
66 - 22	2 - 12	23 - 28	45 - 38
67 - 22	3 - 21	24 - 44	46 - 32
68 - 47	4 - 231	25 - 34	47 - 6
69 - 14	5 - 252	26 - 23	48 - 9
70 - 41	6 - 54	27 - 10	49 - 11
71 - 14	7 - 11	28 - 31	50 - 32
72 - 15	8 - 38 (950)	29 - 123	51 - 14
73 - 2	9 - 47	30 - 20	52 - 58 (15)
74 - 4	12 - 23	31 - 69	53 - 1
75 - 8	13 - 43	33 - 77	54 - 33
76 - 5 (2716)	14 - 107	34 - 54 (1956)	55 - 16
77 - 20	15 - 25	35 - 21	56 - 10
78 - 6	16 - 9	36 - 32	57 - 58
79 - 15	17 - 15	37 - 24	58 - 11
80 - 12 (311)	18 - 119	38 - 31	59 - 6 (sw 100)
81 - 12	19 - 32	39 - 8 (1000)	60 - 66
82 - 6	20 - 12	40 - 10	61 - 39
83 - 34	21 - 23	41 - 37	63 - 42
84 - 9		42 - 20	64 - 23
		43 - 7	

2693

62

Each painting uses the 80 colours collected en route and two colours from one corner, according to a system based on the distances between collection points.

Cada pintura emprega as 80 cores recolhidas no trajeto e duas cores de um canto, e utiliza um sistema baseado na distância entre os pontos de coleta.

Acknowledgements / Agradecimentos

Fundação Bienal do Mercosul, José Roca, Alexia Tala, Maíra Borges, Prefeitura de Pinhal da Serra, Aline Arend, Gustavo Freitas, Eduardo Tolfo, Alexandre Moreira, Gerson Marques, Claudio Stein/VivaFoto, Alexandre Dias Ramos, Jane Bryce, Jó Saldanha.

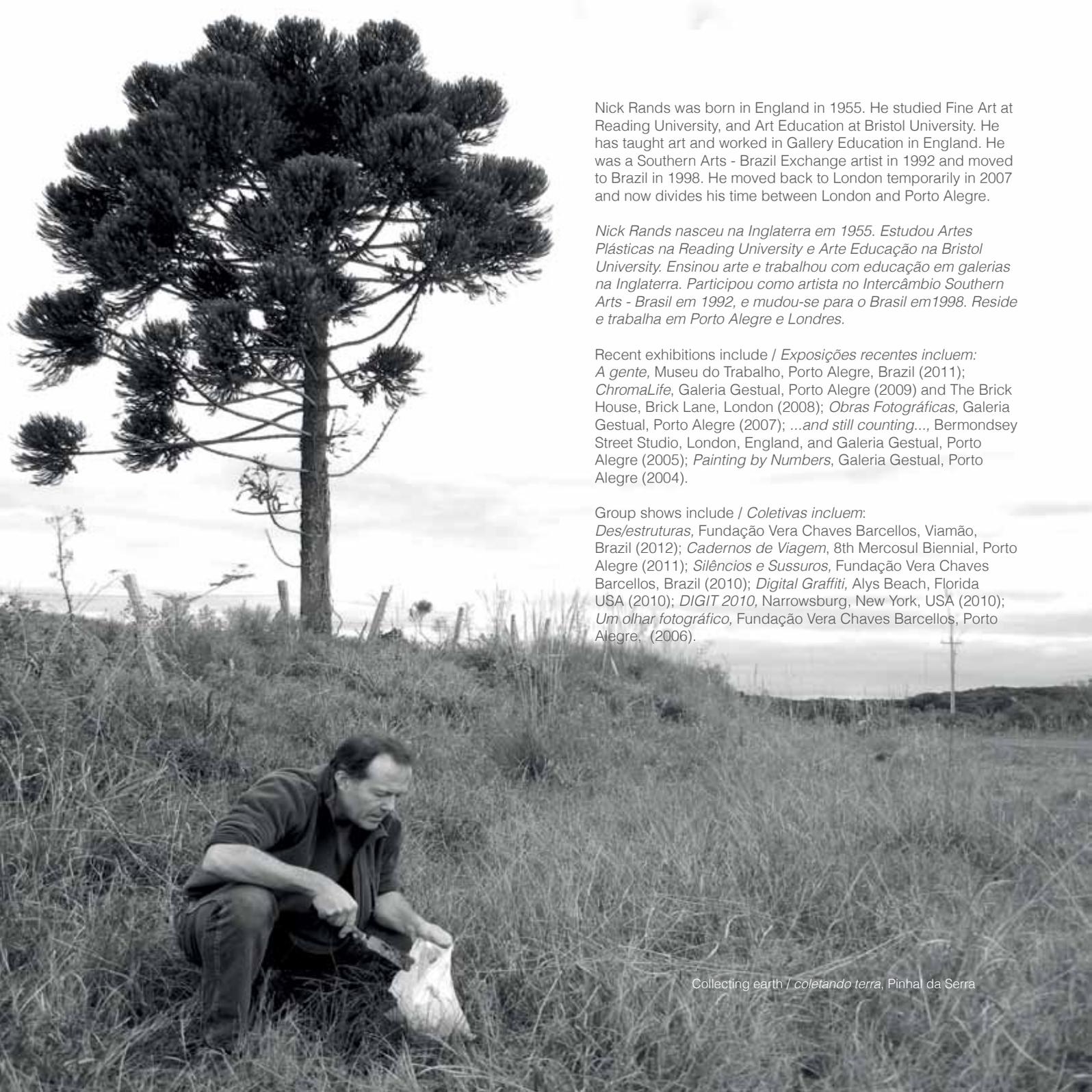
Special thanks to / Agradecimentos especiais para

Maria Lucia Cattani.

The hands of art students from Santa Maria/RS:
As mãos de estudantes de arte da Santa Maria/RS:
Aline Arend, Gustavo Freitas, Eduardo Tolfo.

Picture credits: photos of completed wall paintings / *Fotos das pinturas de parede:* Stein/VivaFoto, Nick Rands.
Driving and tripod photos / *Dirigindo e tripé:* M.L.Cattani.
All other photos / *Todas as outras fotos:* Nick Rands.

Nick Rands was born in England in 1955. He studied Fine Art at Reading University, and Art Education at Bristol University. He has taught art and worked in Gallery Education in England. He was a Southern Arts - Brazil Exchange artist in 1992 and moved to Brazil in 1998. He moved back to London temporarily in 2007 and now divides his time between London and Porto Alegre.

Nick Rands nasceu na Inglaterra em 1955. Estudou Artes Plásticas na Reading University e Arte Educação na Bristol University. Ensinou arte e trabalhou com educação em galerias na Inglaterra. Participou como artista no Intercâmbio Southern Arts - Brasil em 1992, e mudou-se para o Brasil em 1998. Reside e trabalha em Porto Alegre e Londres.

Recent exhibitions include / *Exposições recentes incluem:* *A gente*, Museu do Trabalho, Porto Alegre, Brazil (2011); *ChromaLife*, Galeria Gestual, Porto Alegre (2009) and *The Brick House*, Brick Lane, London (2008); *Obras Fotográficas*, Galeria Gestual, Porto Alegre (2007); *...and still counting...*, Bermondsey Street Studio, London, England, and *Galeria Gestual*, Porto Alegre (2005); *Painting by Numbers*, Galeria Gestual, Porto Alegre (2004).

Group shows include / *Coletivas incluem:* *Des/estruturas*, Fundação Vera Chaves Barcellos, Viamão, Brazil (2012); *Cadernos de Viagem*, 8th Mercosul Biennial, Porto Alegre (2011); *Silêncios e Sussuros*, Fundação Vera Chaves Barcellos, Brazil (2010); *Digital Graffiti*, Alys Beach, Florida USA (2010); *DIGIT 2010*, Narrowsburg, New York, USA (2010); *Um olhar fotográfico*, Fundação Vera Chaves Barcellos, Porto Alegre. (2006).

Collecting earth / *coletando terra*, Pinhal da Serra

Leia também da Editora Zouk

Entrefalas

Glória Ferreira

Além da Pureza Visual

Ricardo Basbaum

Modernidade e Modernismo no Brasil

Annateresa Fabris (org.)

Sobre o Ofício do Curador

Alexandre Dias Ramos (org.)

Panorama do Pensamento Emergente

Cristiana Tejo (coord.)

Web Arte e Poéticas do Território

Maria Amelia Bulhões

O Amor pela Arte: os museus de arte na Europa e seu público

Pierre Bourdieu & Alain Darbel

A Distinção: crítica social do julgamento

Pierre Bourdieu

O Mercado da Arte: mundialização e novas tecnologias

Raymonde Moulin

Museus de Fora: a visibilidade dos acervos de arte contemporânea no Brasil

Emerson Dionisio Gomes de Oliveira

Entre Olhares e Leituras: uma abordagem da Bienal do Mercosul

Gabriela Motta

Vera Chaves Barcellos: obras incompletas

François Soulages

Algumas Exposições Exemplares: as salas de exposição na São Paulo de 1905 a 1930

Rejane Cintrão

De Dentro Para Fora: a memória do local no mundo global

Sylvia Werneck

Formas de Pensar o Desenho: desenvolvimento do grafismo infantil

Edith Derdyk

This book presents a documentation of works made by Nick Rands for the Cadernos de Viagem component of the 8th Mercosul Biennial in 2011.

The project for *A Square in Rio Grande do Sul* involved drawing the largest possible square on a map of the state of Rio Grande do Sul and then travelling to each corner of the square, collecting photographic, video and physical material en route and at each corner, which would be used for producing the works shown in Santa Maria and Porto Alegre, Brazil.

Esse livro apresenta documentação dos trabalhos de Nick Rands feitos para o componente Cadernos de Viagem na 8º Bienal do Mercosul em 2011.

O projeto *Um quadrado no Rio Grande do Sul* envolveu o desenho do maior quadrado possível no mapa do estado do Rio Grande do Sul, uma viagem a cada um dos cantos, bem como a coleta de terra, fotografias e vídeo ao longo do percurso. Estes materiais foram usados para desenvolver os trabalhos em Santa Maria e Porto Alegre, Brasil.

With text by / com texto de Jane Bryce

ZOUK
editora

